L'ART ET LE MONDE

CLUB DES ARTISTES PLASTICIENS LIBANAIS ®
LE MAGAZINE POUR LES AMOUREUX DE L'ART

ART ET PSYCHOLOGIE

5 ENTRETIENS

CRÉATIVITÉ ET INSPIRATION SONT AU RENDEZ-VOUS

Septembre 2024

Like

ARTIST

Pour raviver la créativité

Existe aussi sous version A3 et A2

A like Artist ® est une marque lancée par le CAPL et spécialisée dans la production de papiers à dessin. Nous offrons une excellente qualité de papiers adéquats à toutes sortes de techniques.

L' ART ET LE MONDE

5 L'Art et La Psychologie

10 Zoom sur le CAPL

31 L'évolution de l'Art

33 Réflexion Artistique

Les Deux Arbres, 80 × 100 cm, 2020, Anthony Abdel Karim, Acrylique sur toile.

L'ART ET LA PSYCHOLOGIE

Une Exploration du Narcissisme à Travers l'Œuvre de Caravage

"L'art, depuis ses origines, n'a cessé de refléter d'une manière permanente, les enjeux complexes de la psyché humaine"

L'art, depuis ses origines, n'a cessé de refléter d'une manière permanente, les enjeux complexes de la psyché humaine. Parmi les nombreux thèmes qui se sont vus aborder par les artistes, le narcissisme se voit accorder une place importante, et ce, aussi bien dans la théorie psychologique qu'au niveau de la pratique artistique. Cette connexion entre l'art et la psychologie se manifeste de manière nette dans l'œuvre de Caravage, particulièrement à travers sa représentation de Narcisse.

Le narcissisme, terme provenant de la mythologie grecque, évoque l'histoire de Narcisse, un jeune homme d'une beauté exceptionnelle qui tombe amoureux de son propre reflet dans l'eau, entraînant sa propre perte. Cette légende a fasciné les artistes depuis des siècles, symbolisant non seulement l'amour de soi excessif, mais aussi la réflexion sur l'identité et l'auto-contemplation.

Caravage, maître du Baroque italien, a capturé ce mythe à travers la réalisation de son tableau intitulé "Narcisse". Ce chef-d'œuvre illustre les faces cachées de l'auto-obsession. Dans cette œuvre, Caravage nous montre Narcisse penché au-dessus d'une surface d'eau, émerveillé par son propre reflet. Ce tableau va au-delà d'une simple représentation mythologique mais suscite un questionnement au sujet des aspects psychologiques de ce personnage.

La technique de Caravage, avec son utilisation dramatique du clair-obscur, accentue la tension entre la lumière et l'ombre, créant un effet de profondeur et d'intensité émotionnelle. Ce contraste ne se limite pas seulement à l'aspect visuel mais symbolise également le conflit interne de Narcisse, tiraillé entre le désir de soi et la réalité de sa situation. La lumière qui éclaire le visage et le reflet de Narcisse évoque à la fois la clarté de l'auto-admiration et l'obscurité de son désespoir.

Au niveau psychologique, l'œuvre de Caravage peut être interprétée comme une exploration des mécanismes de défense en lien avec le narcissisme. Narcisse, à travers sa fixation sur son reflet, incarne la recherche d'une validation constante et d'une affirmation de soi, ce qui est typique dans le narcissisme en clinique. La scène met l'accent sur l'isolement et la tragédie qui accompagnent souvent cette quête de perfection personnelle. Caravage, en exposant la vulnérabilité de Narcisse, nous invite à réfléchir sur les conséquences de l'auto-admiration excessive.

De plus, cette représentation artistique nous permet de comprendre comment l'art peut refléter les aspects les plus obscures de la psyché humaine. L'œuvre de Caravage ne se contente pas de raconter une histoire mythologique ; elle devient une découverte picturale de la psyché humaine, révélant les tensions entre l'illusion de l'amour-propre et la réalité de la solitude.

En conclusion, la relation entre l'art et la psychologie, à travers la représentation du narcissisme par Caravage, révèle l'une des façons avec lesquelles les artistes explorent des thèmes psychologiques.
La peinture de Narcisse nous rappelle que l'art est non seulement un reflet de la beauté extérieure, mais aussi un outil permettant de comprendre et d'interpréter des aspects psychologiques internes. À travers le regard de Narcisse, Caravage nous offre une manière de comprendre les complexités du narcissisme ainsi que la relation entre l'auto-perception et la réalité. Une réflexion qui résonne toujours d'une manière marquante, dans notre compréhension moderne de la psychologie.

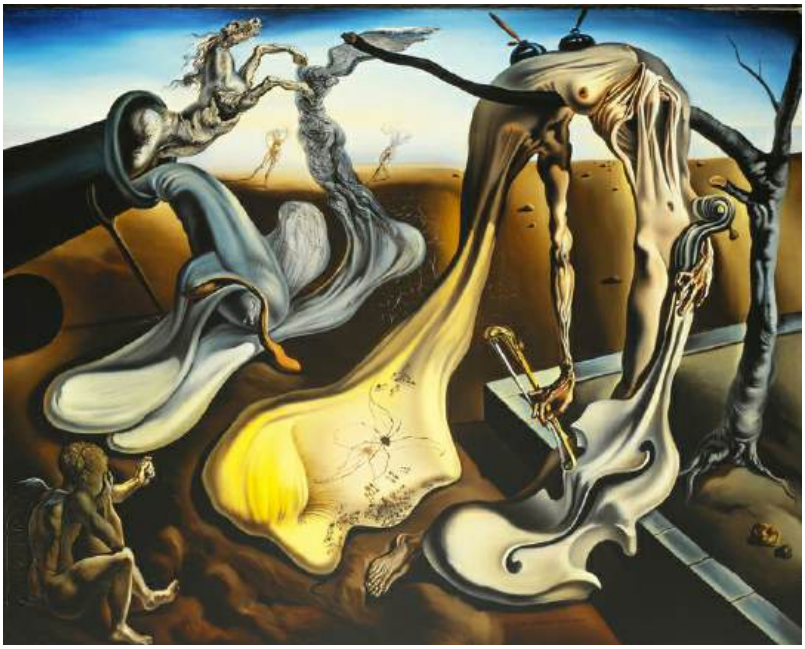
L' ART ET

LE MONDE

Narcisse, 94 × 113.3 cm, 1599, Le Caravage, Huile sur toile, Galerie Nationale d'Art Ancien, Rome, Italie.

L'ART ET LA PSYCHOLOGIE

Salvador Dalí : L'Art comme Exutoire à la Souffrance Psychique



Araignée du soir, 40 x 50 cm, 1940, Salvador Dalí, Huile sur toile, Salvador Dalí Museum, St Petersburg.

Les œuvres de Salvador Dalí ont souvent été associées à des aspects de psychopathologie, tant dans sa vie personnelle que dans son travail artistique. Les traits de personnalité de Dalí, son comportement et son discours, témoignent de troubles psychologiques qui ont attiré l'attention du public et des professionnels de la santé mentale. Il semble que ces éléments soient étroitement liés à son processus créatif.

Dalí a grandi dans un environnement marqué par la violence morale et physique de son père et une survalorisation constante. Ce vécu difficile aurait, selon de nombreux experts, nourri sa créativité. La souffrance que Dalí ressentait semble avoir alimenté un besoin intense de créer et de philosopher, transformant l'art en un moyen de canaliser et d'exprimer sa violence et son agressivité. L'art, loin d'être une simple distraction, serait devenu pour lui un outil crucial pour gérer sa souffrance.

Les événements marquants de son enfance, comme la mort de son frère aîné Salvador et la domination de son père, ont façonné son image de soi et son narcissisme. Le processus créatif de Dalí s'est vu appliquer la théorie de la sublimation de Freud, utilisant la création artistique pour atténuer ses comportements agressifs et ses désirs sexuels.
Comme d'autres artistes, Dalí a transformé ses troubles psychiques en une force créatrice.

"La violence présente dans ses œuvres reflète une partie intégrante de son comportement et de sa psyché"

Les thèmes de violence et d'angoisse existentielle sont omniprésents dans ses œuvres, et cette exploration de sujets difficiles a été largement analysée. Sa capacité à représenter ces thèmes avec cohérence et harmonie a contribué à son statut de «génie» et a nourri son narcissisme.

Dalí a montré, par certains comportements, des signes de troubles psychiques, souvent liés à des troubles de la personnalité. Ses comportements masochistes, sadiques et exhibitionnistes, ont été perçus comme des éléments de son profil artistique, enrichissant son génie créatif. La relation entre ses troubles psychiques et ses œuvres reste fascinante, montrant comment sa créativité a permis de canaliser sa souffrance.

En effet, la violence présente dans ses œuvres reflète une partie intégrante de son comportement et de sa psyché. L'art a joué un rôle essentiel en lui permettant de donner un sens à son existence, en atténuant ses tendances agressives et en améliorant ses relations avec le monde.

Sans cette source constante d'inspiration et de reconnaissance, la souffrance de Dalí aurait pu se traduire par des comportements plus destructeurs. Ainsi, pour Dalí, l'art a été une forme de survie, un moyen de comprendre et de réduire son anxiété existentielle.

Les œuvres de Salvador Dalí révèlent clairement un déséquilibre psychique marqué, avec des thèmes de destruction, de masochisme, d'agressivité, ainsi que des scènes violentes et oniriques.

Ces œuvres ne sont pas simplement le reflet de ses pensées et pulsions agressives, mais elles montrent également comment le processus créatif a joué un rôle crucial en transformant ces tendances en quelque chose de plus acceptable. Sans cet exutoire, ces symptômes pourraient avoir entraîné une souffrance plus profonde et une instabilité accrue.

L'art a, de fait, servi de mécanisme apaisant pour Dalí. Le succès et l'appréciation publique de ses œuvres ont également résonné avec son narcissisme, offrant une forme de validation et de reconnaissance qui a pu atténuer la honte liée à ses troubles mentaux et à son enfance difficile.

Par Anthony Abdel Karim

Fou de Peur : Une Analyse Psychologique de l'Œuvre de Gustave Courbet

Fou de Peur, 50 x 60,5 cm, 1843, Gustave Courbet,
Huile sur toile, Galerie Nationale d'Oslo.

La toile "Fou de Peur" de Gustave Courbet, peinte en 1843, offre une observation précise de la psyché humaine, révélant les tourments intérieurs à travers un regard profondément anxieux. Cette œuvre, emblématique du réalisme, ne se contente pas de représenter une scène. Elle capte l'essence même de la terreur et de l'angoisse, nous invitant à explorer le psychisme du personnage central et l'intensité émotionnelle qu'il dégage. La toile met en scène l'artiste lui-même, désespéré, les yeux écarquillés, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Courbet capture ici une crise émotionnelle intense, donnant vie à une figure emblématique de la peur.

L'expression faciale du personnage, accentuée par un éclairage dramatique, renvoie à une détresse intérieure presque palpable. Les traits déformés et les couleurs sombres intensifient cette impression, mettant en avant la brutalité de l'émotion vécue. Sur le plan psychologique, Fou de Peur peut être interprété comme une exploration des mécanismes de défense et des états mentaux extrêmes. Le personnage central semble sombrer dans un état de panique totale, reflétant un trouble anxieux profond. L'absence de contexte clair, la focalisation sur l'expression du personnage, et l'utilisation marquée des ombres et des lumières, amplifient la sensation d'isolement et de désespoir. Cette approche pourrait suggérer que Courbet, à travers ce portrait, cherche à exprimer l'angoisse existentielle et la vulnérabilité humaine face à des forces incontrôlables.

Le réalisme de Courbet se manifeste non seulement dans la précision des détails, mais aussi dans la capacité à évoquer des émotions brutes et immédiates. L'œuvre nous confronte à la condition humaine, exposant les failles et les fragilités qui nous habitent. En capturant une telle intensité émotionnelle, Courbet pousse le spectateur à une introspection profonde, révélant la manière avec laquelle la peur peut envahir l'esprit et transformer la perception de la réalité. En somme, Fou de Peur n'est pas simplement une illustration de la terreur; c'est un miroir de l'âme humaine en proie à l'anxiété et au désespoir. À travers cette œuvre, Courbet invite à une réflexion sur la nature de la peur et sur la manière dont elle façonne notre expérience émotionnelle.

La toile demeure un témoignage puissant du réalisme psychologique, offrant une vision claire de l'univers complexe des émotions humaines.

Le désespéré, 45 cm × 55 cm, 1844-1845, Huile sur toile, Gustave Courbet, collection privée

L' ART ET
LE MONDE

Zoom sur le CAPL

Promouvoir l'Art, Valoriser la Culture,
Soutenir la Santé Mentale

DATEVIG BERBERIAN

Datevig Berberian se distingue par un style expressionniste captivant dans lequel l'émotion l'emporte sur la représentation fidèle à la réalité. Son œuvre est un témoignage de son exploration personnelle des sentiments et des expériences humaines, enrichie par son identité culturelle arménienne.

L'artiste peintre Datevig Berberian.

Dans le monde riche et évocateur de l'art expressionniste, Datevig Berberian se distingue par sa capacité à transformer des émotions intérieures complexes en œuvres captivantes.
Chaque toile, chaque composition, est imprégnée de son interprétation subjective des objets et des événements qui l'entourent. Pour Datevig, l'art n'est pas simplement une représentation.
C'est une réflexion émotionnelle profonde. À travers ses créations, elle cherche à capturer non seulement le moment présent, mais aussi les anticipations de l'inconnu. Chaque coup de pinceau raconte une histoire inspirée de sa vie quotidienne, de ses expériences personnelles et de ses convictions profondes. Le récit visuel qu'elle tisse est un mélange subtil d'émotions universelles et de réflexions personnelles, offrant au spectateur une introspection émotionnelle inédite.

L'identité culturelle de Datevig Berberian, profondément ancrée dans son héritage arménien, enrichit et façonne son travail artistique de manière significative. Les cicatrices laissées par le Génocide arménien trouvent leur expression à travers des symboles comme la grenade, emblème de la fertilité et de la résilience arméniennes. Ce choix symbolique n'est pas anodin ; il évoque à la fois la souffrance, l'espoir et la renaissance d'une nation déchirée par l'histoire.

Chaque tableau de Datevig Berberian est ainsi une exploration intime de l'humanité dans toute sa complexité, capturant des moments fugaces et des émotions intenses avec une maîtrise artistique impressionnante. Son art transcende les frontières culturelles et linguistiques, invitant le spectateur à un dialogue émotionnel profond et universel.

Datevig Berberian ne se contente pas de peindre ou de calligraphier ; elle nous invite à partager son monde intérieur, où l'émotion est la toile de fond de toute création artistique. Son héritage arménien, marqué par l'histoire tumultueuse de son peuple, enrichit chaque œuvre d'une profondeur et d'une résonance supplémentaires, faisant d'elle une artiste dont l'impact dépasse largement les limites de l'art visuel contemporain.

JOSEPH GHOBEIRA

L'artiste peintre Joseph Ghobeira.

LAM. Décrivez-nous votre parcours artistique...

Ma passion pour l'expression artistique a débuté à un jeune âge, ce qui a sûrement contribué à la profondeur et à la maturité de ma voie artistique. Avant de me consacrer pleinement à l'art, j'ai passé huit années dans le domaine de la décoration d'intérieur, où j'ai développé une sensibilité unique à l'esthétique, ce qui est palpable dans mes créations. Un tournant décisif dans ma carrière s'est produit en 2018, lorsque j'ai fondé mon propre studio. Cette décision m'a permis de concrétiser pleinement ma vision artistique, donnant ainsi naissance à un portfolio comprenant des œuvres d'art et des tatouages captivants. Mon travail se distingue par sa nature audacieuse et colorée, reflétant mes émotions et mes expériences de manière diversifiée. Au-delà de mes activités artistiques individuelles, j'enseigne également les arts plastiques. Je partage mes connaissances et mes idées avec les jeunes artistes à travers diverses plateformes, notamment dans des établissements prestigieux comme le Lycée Libano-Allemand à Jounieh et le collège des Saints-Cœurs Sioufi à Beyrouth. Cet engagement dans l'éducation témoigne de ma volonté de former la prochaine génération d'artistes. Dans mon univers artistique, j'invite le public à explorer un monde surréaliste et imaginaire à travers mes œuvres. Ce sont des créations dans lesquelles j'explore et transmets mes sentiments et mes expériences de manière captivante. Mon art reflète mon talent, ma passion et mon engagement, à la fois dans mon propre cheminement créatif et dans le développement de la communauté artistique.

Comment voyez-vous l'interaction entre vos œuvres et le public ?

D'après l'observation et les échanges que je fais avec le public durant les expositions, je reçois le plus souvent des commentaires affirmant que mes toiles ont un style authentique, surréaliste, et qui suscite des émotions profondes ainsi qu'une réflexion introspective. Chaque toile, par sa singularité, les invite à une interprétation personnelle et à un dialogue intérieur en les plongeant dans un tourbillon de pensées.

Comment l'art que vous créez reflète-t-il vos expériences personnelles ou votre vision du monde ?

L'art que je crée reflète et projette mon vécu et mon ressenti. Pour moi, c'est à la fois une échappatoire et une thérapie, car il offre un terrain d'expérimentation esthétique, psychique et émotionnel.
Ce monde parallèle que je crée se manifeste dans mon art sous la forme d'une représentation surréaliste, hors du commun et imprégnée de couleurs vives, flamboyantes et fauves. Des créatures hybrides et fantastiques, qui sont souvent l'incarnation de mes expériences, y apparaissent régulièrement dans des atmosphères énigmatiques, mystérieuses et fortement symboliques.

Comment imagineriez-vous l'avenir de la scène artistique dans le monde ?

Depuis toujours, l'art constitue un outil important, que ce soit pour raconter et retracer les évènements historiques, pour vénérer le créateur, ou tout simplement pour s'exprimer. L'art a alors joué un rôle principal dans l'histoire de l'humanité et il le fait toujours, du paléolithique à nos jours. Ce fut après la renaissance, que Dieu n'est plus le centre du cosmos mais en revanche, l'Homme l'est. En ce moment charnière, la scène artistique a énormément évolué grâce à l'expression humaine et individuelle qui depuis fut mise en premier.

D'après mes lectures et mon observation, je constate une présence plus poussée de l'expression personnelle qui en elle-même, est en évolution constante de la renaissance jusqu'à nos jours dans la scène artistique. Cette expression est de plus en plus en voie vers la mondialisation, vers l'abstraction, vers le conceptualisme, le performing art et l'art engagé. C'est une alliance entre l'auteur et l'œuvre et entre cette dernière et l'espace. Dès la fin du 19 ème siècle, l'éventail de l'art visuel s'est bien élargi et s'est rependu dans plusieurs secteurs comme la mode, le design, l'architecture, la photographie... Vu cette large intégration de l'art dans notre vie, j'imagine une scène artistique plus prospère et plus incorporée dans notre quotidien, là où l'œuvre, l'auteur et le spectateur, se rapprochent de plus en plus afin de rendre ce medium d'expression plus accessible, plus personnel et à la portée de tous, enfants et adultes.

PETINA HATOUM

La Création Comme Évasion

RENCONTRE

L'artiste Petina Hatoum.

L'art, dans toute sa splendeur et sa diversité, a souvent pour origine des chemins inattendus. Petina Hatoum, artiste émergente dont le travail s'inscrit dans une quête profonde de l'expression émotionnelle, illustre parfaitement cette idée. Ce qui a commencé comme un simple passe-temps s'est transformé en une véritable vocation artistique. À travers ses œuvres, Petina explore les émotions humaines avec une intensité rare, proposant une vision unique et poignante de la condition humaine.

Petina Hatoum raconte que son voyage dans le monde de l'art a commencé par hasard. Enfant, elle griffonnait souvent pendant les cours qui l'ennuyaient, trouvant dans le dessin un moyen d'évasion et de réconfort. C'est lors d'un été qu'elle décide de suivre un cours de dessin par simple plaisir, découvrant alors une passion pour l'art qui la conduit à poursuivre des études dans le domaine des Beaux-Arts.

Son inspiration découle à la fois de ses pensées conscientes et inconscientes, lui permettant de puiser dans une variété de sources créatives telles que la peinture, les arts décoratifs, la poésie et la musique. Petina a évolué d'un manque de style personnel à une volonté ardente de s'exprimer sous toutes ses formes. Elle ressent le besoin de donner à chaque œuvre une signification profonde, une voix qui résonne à travers le papier ou la toile. Pour elle, l'art doit être une explosion de sentiments, une sculpture qui crie ou une peinture qui salue le spectateur.

L'artiste croit fermement que l'évolution de l'art perd son sens si elle ne permet pas une expression libre et authentique de soi. Pour elle, l'art est un hommage à la création humaine et un moyen de transmettre émotions et idées sans entrave. Cette conviction se reflète dans ses œuvres, dans lesquelles elle combine des couleurs vives et des tons sombres, utilisant des matériaux inattendus comme la laine épaisse pour créer des changements visuels surprenants. Les éléments visuels de base, tels que les lignes et les contrastes, jouent également un rôle crucial dans la profondeur esthétique de ses créations.

Petina Hatoum se considère comme une contributrice à la culture contemporaine en mettant en lumière la santé mentale et les luttes invisibles des individus. Elle souligne l'importance de reconnaître que ressentir de la frustration, de l'anxiété ou de la confusion, est parfaitement normal.

Pour ses projets futurs, Petina envisage de continuer à explorer l'expression des émotions, avec l'intention de rendre ses œuvres encore plus novatrices et captivantes. Sa démarche artistique promet de rester une source d'inspiration et de réflexion pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à ressentir les multiples facettes de l'expérience humaine à travers l'art.

Qu' avons-nous fait de l'Art?

Un livre retraçant l'évolution de l'art et mettant en lumière ses répercussions dans la société

Un livre d'Anthony Abdel Karim

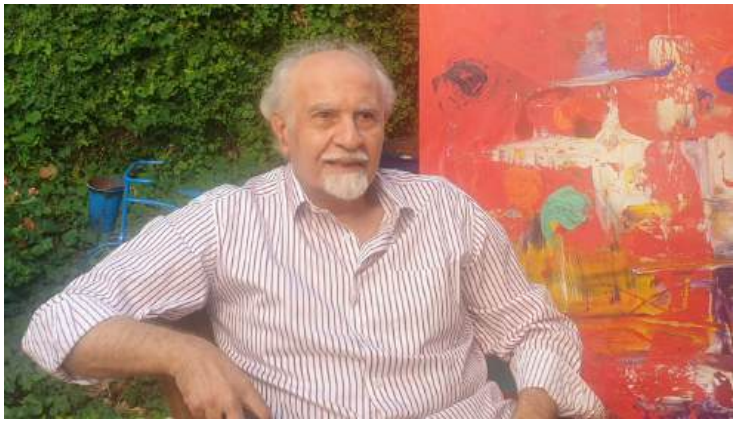
L' ART ET

LE MONDE

Peinture de Habib Yaghi

Le Quartier des Églises à Ghazir, 75 × 95 cm, 2024, Huile sur toile

JEAN-MARIE KASSAB



L'artiste et auteur Jean-Marie Kassab.

LAM. Vous êtes artiste et auteur. Pensez-vous que ces deux professions sont complémentaires ? Comment établissez-vous le lien entre les deux au niveau de votre pratique créative ?

Les deux professions ont démarré au départ de la même façon, en hobby, pour mon plaisir personnel. Mais pour répondre à votre question : Idéalement oui, elles peuvent se compléter. Il est vrai que la peinture est essentiellement ornementale, mais faire passer un message à travers une œuvre picturale est le but ultime de chaque peintre, tout comme la littérature. Un roman qui se respecte doit marquer le lecteur et ne pas le laisser indifférent. Ceci dit, je suis un intrus dans les deux cas de figure puisque ma formation est totalement scientifique. La complémentarité ne se résume pas seulement entre la littérature et la peinture. Le grand lien pour moi existe surtout entre les sciences et l'art. Pour ma part, je fais souvent le lien avec l'histoire car je suis historien amateur et donc épris de ces grands génies qui ont fait l'histoire de l'humanité, y inclus ces immenses génies de l'antiquité ou de la renaissance. Et de fait, certaines de mes œuvres sont des hommages à ces anciens bâtisseurs de toute sorte. Ma façon de les remercier pour l'inspiration qu'ils m'ont fournie. Je reprends souvent leurs chefs-d'œuvre et les repeins comme je les vois.

Quelles sont vos principales sources d'inspiration?

Elles sont multiples et variées. Elles peuvent être une idée qui me traverse l'esprit, un écrit quelconque ou même une image qui me marque. J'adore les fleurs, je m'amuse à les peindre et repeindre sans me lasser. J'invente mêmes des espèces qui n'existent pas. Pourquoi pas ? J'apprécie la beauté féminine donc je la peins à ma façon. Je peins des scènes de vie. Tenez donc voir, lorsque j'ai peint une scène de cabaret, mon but était de faire entendre la musique de la scène à travers mon œuvre. Mais l'inspiration ne suffit pas. Le meilleur outil d'un peintre n'est pas son pinceau, ou ses couleurs. Le meilleur outil est l'imagination qu'on peut qualifier aussi de créativité. Le reste n'est que détails techniques ou maestra dans l'usage du pinceau en vue de traduire l'idée voulue en formes et couleurs.

Décrivez-nous votre style artistique...

Il est difficile de répondre à cette question car je n'en possède pas et ne tiens pas à avoir un style particulier. La règle d'or quand on est peintre, est d'avoir son propre cachet, sa propre signature. Pour ma part, je trouve que c'est astreignant et limitatif. J'aime peindre tout, librement. Sauf qu'on m'a dit que quoique je dessine, mon style parait tout seul. Cela doit être inconscient.

Comment conciliez-vous la recherche de votre style avec les tendances artistiques contemporaines ?

La peinture date depuis très longtemps, des millénaires. La grotte de Lascaux en est la preuve. Puis toutes ces œuvres magnifiques de l'antiquité dont il reste peu. À l'époque, les artistes voulaient simplement reproduire ce qu'ils voyaient et l'éterniser si possible. Puis longtemps après vint la photographie. À mon avis, c'est la photographie qui donna naissance à l'art abstrait en toutes ses formes et tous ses aspects. Et je trouve que c'est magnifique. Laissons les photos aux photographes et la peinture aux peintres.

Y a-t-il un message ou une certaine émotion que vous espérez transmettre à travers vos œuvres ?

Oui bien sûr : Deux messages, l'un aux acquéreurs et l'autre aux peintres. Aux acquéreurs je dis, un mur vide n'est pas beau, il inspire le vide. Couvrez vos murs de tableaux, votre demeure n'en sera que plus jolie et accueillante et pleine de chaleur. Quant aux peintres je dis : dessinez joli. Ne dessinez rien que vous n'aimeriez pas accrocher chez vous.

Sister, 150 × 200 cm, 2024, Stéphanie Chatila, Techniques Mixtes

STÉPHANIE CHATILA

Rencontre avec Stéphanie Chatila : Un Voyage à Travers l'Exploration de L'Identité Humaine

L'artiste peintre Stéphanie Chatila.

Stéphanie Chatila, artiste de talent, découvre et recherche d'une manière assez profonde, la quête de l'identité humaine. Tirant ses informations d'une multitude de cultures et de périodes artistiques, ses inspirations s'étendent de Caravage, dont le réalisme dramatique a eu une influence majeure dans l'histoire de l'art, à David Lynch et Francis Bacon, qui quant à eux, mettent en relief les multiples aspects de la nature humaine, et ce, sous toutes leur formes. Les jeux sur les réalités parallèles et les personnalités doubles de Lynch, ainsi que les renditions émotionnelles crues de Bacon, résonnent d'une manière assez particulière au niveau de la manière avec laquelle Stéphanie aborde la représentation de l'identité humaine. Actuellement, le style artistique de Stéphanie Chatila se distingue spécifiquement par une approche penchant vers l'abstrait. Elle décrit son travail comme un processus d'expérimentation dans lequel chaque création est une tentative de découverte des formes et des émotions.

Stéphanie considère qu'établir un style artistique est un processus complexe qui ne peut pas être forcé. Elle tente d'une manière permanente de trouver une identité artistique. Les travaux récents de l'artiste témoignent cependant de ses efforts constants, oscillant entre l'abstrait et le figuratif, tout en préservant une certaine structure et une identité distincte.

Stéphanie Chatila allie instinct et méthode dans son processus créatif. Au niveau du processus de création, elle débute en voulant susciter et provoquer une sensation ou une émotion désirée, en utilisant le symbolisme et la superposition de significations. Plutôt que de faire des croquis préliminaires, l'artiste opte plutôt pour une approche spontanée. Grâce à cela, elle parvient à créer des œuvres expressives qui se transforment progressivement, et ce, avant d'apporter les ajustements finaux nécessaires aux aspects structuraux de ses compositions.

Selon elle, décider si une œuvre est achevée ou non dépend d'une réponse émotionnelle personnelle. Celle-ci peut cependant être influencée par les fluctuations de la perception que l'artiste possède envers son propre travail. Stéphanie, à travers ses œuvres, vise principalement à susciter une réaction émotionnelle chez le public. Son ambition est de concevoir une œuvre qui suscite de la curiosité et qui laisse une marque indélébile chez l'observateur.
Selon elle, l'art atteint son apogée lorsqu'il parvient à captiver le spectateur et à l'inclure activement dans l'œuvre, créant avec celui-ci une relation personnelle et fortement significative. De cette façon, Stéphanie Chatila continue d'aborder les différents aspects de l'art abstrait, tout en se définant d'une manière permanente en explorant continuellement et en réinventant son propre langage visuel. Son processus de création artistique est en lien étroit avec les abysses de l'esprit humain, grâce à un éventail d'émotions puissantes et une esthétique en perpétuelle mutation.

L'Art et la Technologie : Une Révolution Créative Continue

"Les avancées technologiques ont bouleversé les pratiques artistiques traditionnelles"

À une époque où les technologies numériques bouleversent chaque aspect de notre vie, le monde de l'art se réinvente d'une manière permanente et assez rapide. L'interaction entre l'art et la prolifération de nouvelles technologies, offre une multitude de possibilités créatives sans précédent, redéfinissant les méthodes traditionnelles de création et de présentation des œuvres artistiques.

Les avancées technologiques ont particulièrement bouleversé les pratiques artistiques traditionnelles.
Un grand nombre d'artistes contemporains utilisent actuellement des outils numériques pour concevoir des œuvres d'une complexité assez importante. Les logiciels de design, les algorithmes génératifs ainsi que les plateformes de réalité virtuelle, permettent la création d'œuvres d'une manière assez professionnelle, chose ayant été inimaginable depuis quelques décennies. Ces technologies ouvrent de nouvelles voies vers l'exploration esthétique, au niveau de laquelle les frontières entre l'art et la science disparaissent progressivement.

L'art numérique, en particulier, est devenu un domaine primordial de cette révolution. Des artistes font appel à des logiciels afin de concevoir des images générées par un ordinateur et qui peuvent évoluer en temps réel, en fonction des interactions du spectateur ou des données environnantes. Ce dynamisme offre une expérience immersive qui engage le public de manière innovante.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont également des outils puissants dans cette transformation. Les musées et les galeries expérimentent ces technologies pour créer des expositions virtuelles dans lesquelles les visiteurs peuvent explorer des représentations artistiques en 3D ou voir des œuvres superposées au monde réel à travers leurs dispositifs mobiles. Ces expériences immersives permettent aux spectateurs de vivre l'art sous un angle inédit et interactif.

Parallèlement à ce qui a été mentionné précédemment, la blockchain et les NFT ont permis l'introduction d'une nouvelle dimension au sein du marché de l'art. En offrant une méthode sécurisée pour certifier l'authenticité ainsi que la propriété des œuvres numériques, ces technologies permettent aux artistes de mieux contrôler et de valoriser de manière étonnante leur travail. Les NFT offrent également une plateforme dédiée à la vente et la collection d'art numérique, rendant possible une forme de commerce artistique entièrement nouvelle, et souvent indépendante de la forme traditionnelle du marché de l'art.
Toutefois, cette intégration de la technologie soulève également des questions cruciales. L'un des défis majeurs est la question de l'authenticité et des droits d'auteur dans le domaine numérique. La facilité avec laquelle les œuvres peuvent être reproduites et partagées complique la protection des créations originales et la rémunération des artistes. En somme, l'alliance entre l'art et la technologie marque une période de transformation profonde. Alors que les innovations continuent de redéfinir le paysage artistique, elles invitent à une réflexion sur la nature même de l'art et sur les nouvelles formes que pourrait prendre la créativité humaine. L'avenir promet une exploration fascinante de ces intersections, faisant de l'art numérique un domaine à suivre avec une attention particulière.

Par Simon Haddad

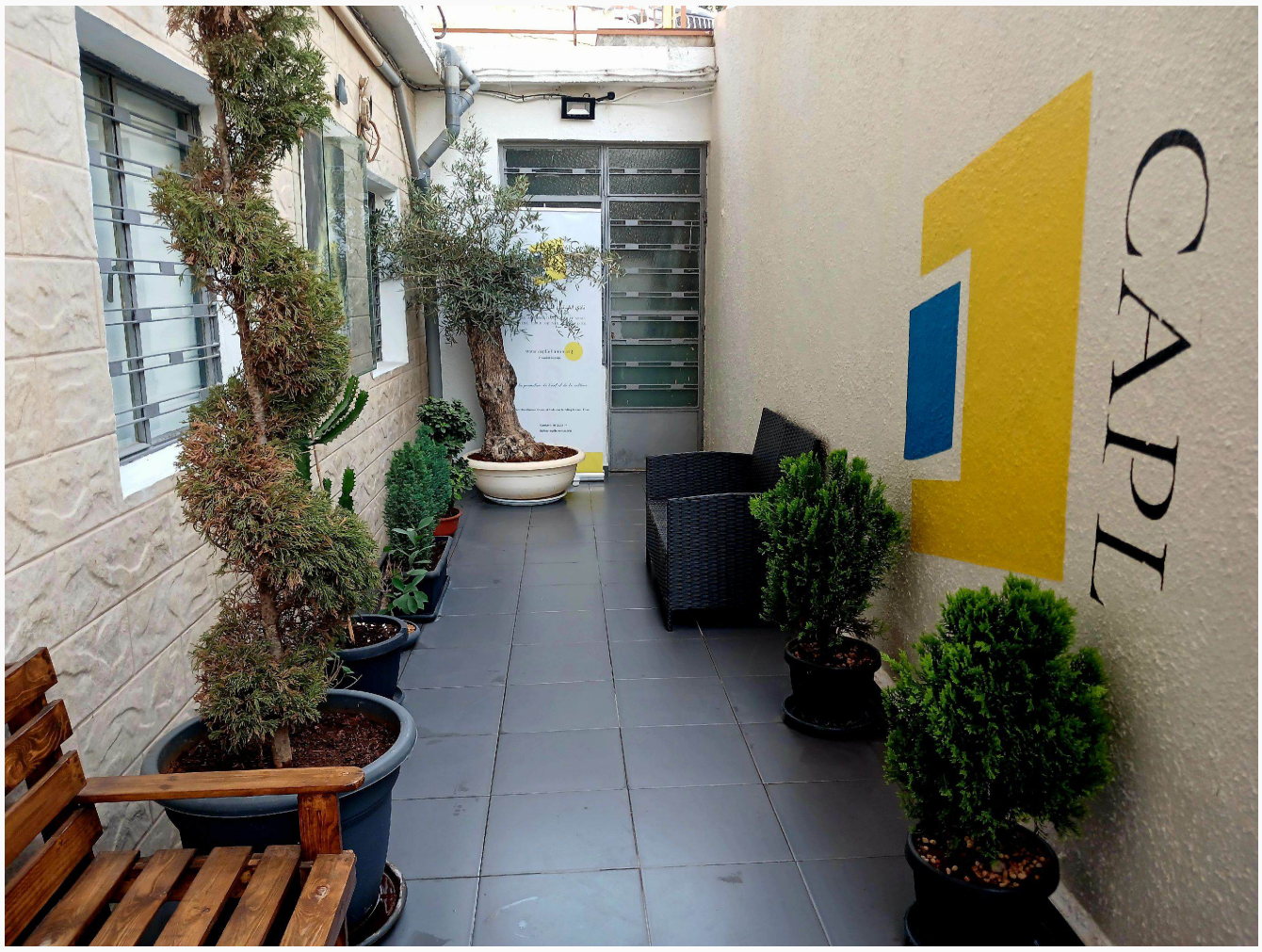
L' ART ET

LE MONDE

Peinture de Rania Rassi

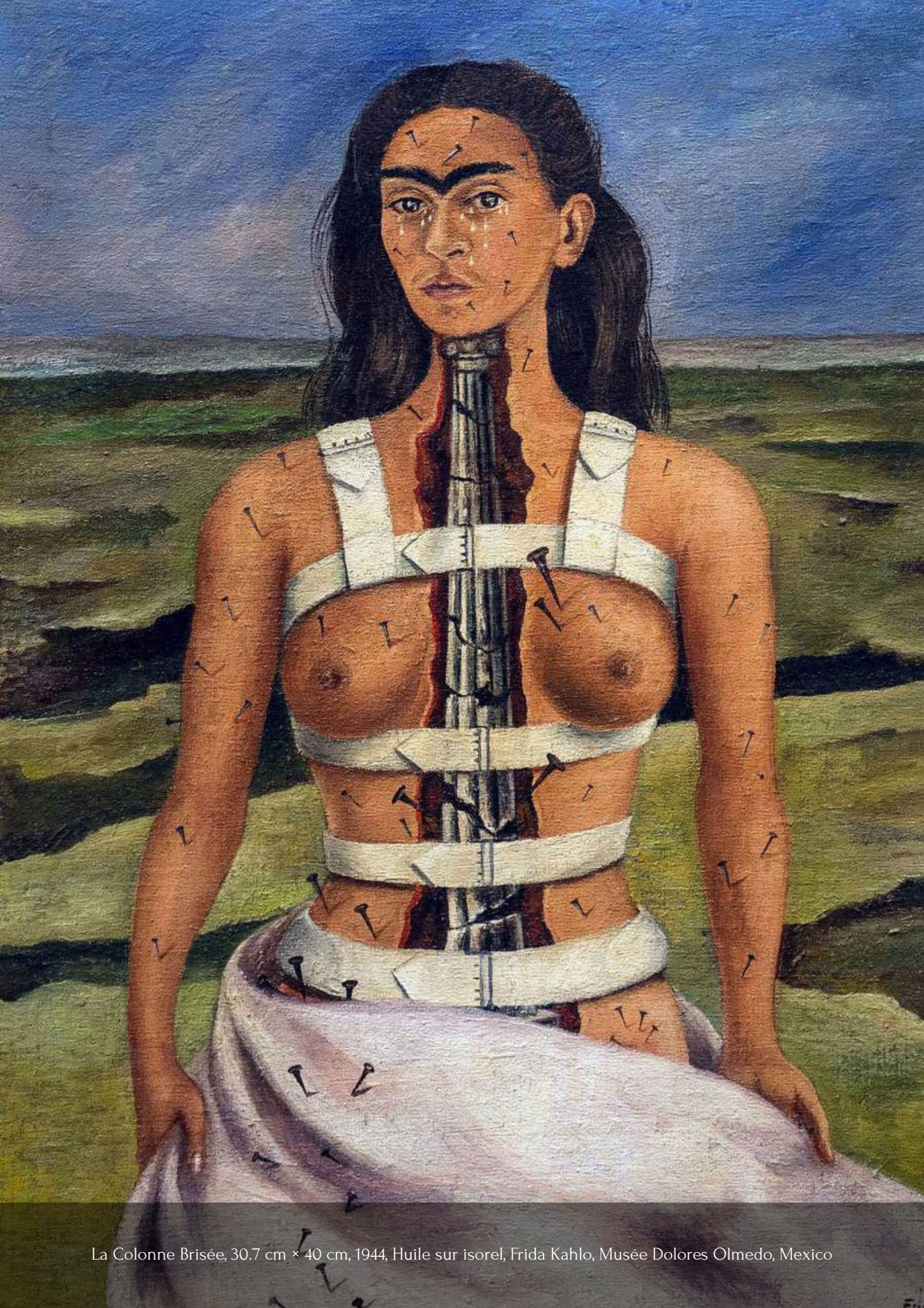
Sardinia Island, 80 × 100 cm, 2023, Acrylique sur toile

L'enfant au Pigeon, 54 × 73 cm, 1901, Pablo Picasso, Huile sur toile, Qatar Museums Authority



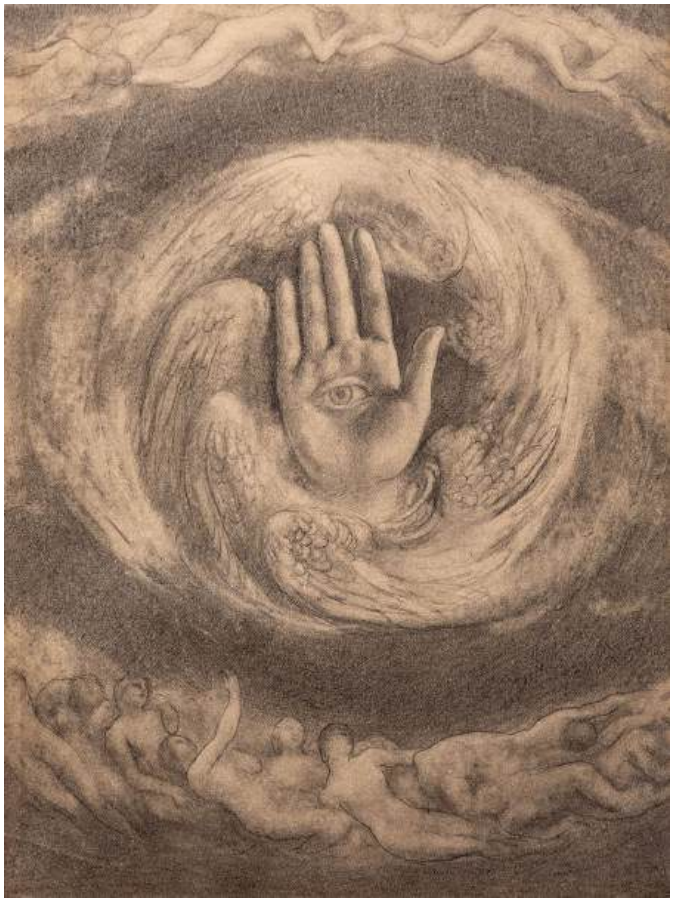
The CAPL Art Center, launched by the Lebanese Club of Visual Artists (CAPL), is a non-profit art, cultural and educational space located in the heart of Achrafieh.

For more info :
+961 71 753 712
+ 961 1 335 498
Info@capllebanon.org



La Colonne Brisée, 30.7 cm × 40 cm, 1944, Huile sur isorel, Frida Kahlo, Musée Dolores Olmedo, Mexico

Dots Obsessions, Installation, Yayoi Kusama,
Rice University Art Gallery, Texas



The Divine World, 27 × 205 cm, 1923, Gibran Khalil Gibran, Fusain, Musée Gibran Khalil Gibran, Bcharri, Liban.

Art et Philosophie : Une Alliance Entre Sens et Forme

Par Rania Abi Nader

Au niveau de l'intersection entre l'abstrait et le concret, l'art et la philosophie se rencontrent d'une manière fusionelle, synchronisant l'essence des idées et la beauté des formes. Ce dialogue intime entre réflexion et esthétique, nous révèle certains éléments cachés de l'existence humaine, tout en offrant aussi des révélations au sujet de notre monde intérieur et extérieur.

L'art, dans son essence la plus pure, est considérée comme une quête d'expression qui transcende les limites de la langue et du raisonnement. Il capte l'ineffable, concrétisant les émotions et les pensées pour les rendre tangibles. Par le biais de la peinture, la musique, la littérature ou la danse, l'artiste forge un espace dans lequel la réalité est réinterprétée. Le beau et l'inconnu se rencontrent pour dépasser en quelque sorte la quotidienneté.

La philosophie, quant à elle, est le miroir reflétant notre désir de comprendre. Elle examine les fondements de notre existence, interroge les notions de vérité, de beauté et de sens. En explorant les grands concepts de l'être et du devenir, elle offre des outils pour décoder les mystères de l'univers et les subtilités de notre propre conscience.

À première vue, l'art et la philosophie semblent évoluer dans des sphères distinctes. L'un s'épanouit dans l'expression sensorielle, l'autre dans l'analyse abstraite. Cependant, cette séparation est illusoire. Les deux disciplines se nourrissent mutuellement, chaque création artistique étant une réflexion incarnée des idées philosophiques, chaque théorie philosophique un cadre pour comprendre et apprécier les œuvres d'art.

Les grands penseurs, tels que Friedrich Nietzsche et Maurice Merleau-Ponty, ont exploré cette relation symbiotique. Nietzsche, avec sa vision du surhomme et du nihilisme, a insufflé une énergie nouvelle dans les œuvres d'art, suggérant que l'art est une manifestation de la volonté de puissance et une réponse aux crises existentielles. Merleau-Ponty, quant à lui, a souligné que la perception artistique est une forme de connaissance du monde, où l'art devient un langage par lequel nous saisissons la réalité.

À travers les siècles, les œuvres d'art ont incarné des questions philosophiques, et les philosophies ont souvent été traduites en créations artistiques. Le classicisme, avec sa recherche de l'harmonie et de la proportion, est profondément ancré dans les réflexions de Platon sur la beauté et la vérité. Les surréalistes, avec leur exploration de l'inconscient, ont matérialisé les théories freudiennes sur le rêve.

Ainsi, dans chaque coup de pinceau, chaque note de musique, chaque mot écrit, nous retrouvons une étincelle de réflexion philosophique. Chaque création artistique est un dialogue silencieux avec les idées qui façonnent notre compréhension du monde. En retour, chaque théorie philosophique trouve un écho dans les œuvres d'art, offrant une vision plus profonde et plus riche de l'expérience humaine.

En fin de compte, l'art et la philosophie sont deux expressions d'un même désir : celui de comprendre et d'exprimer la complexité de l'existence. Leur union est un rappel que, dans le grand tableau de l'humanité, l'esthétique et la pensée se rejoignent pour créer une harmonie captivante. La beauté, après tout, n'est pas seulement dans ce que nous voyons ou entendons, mais aussi dans les questions que nous posons et les réponses que nous cherchons.

La Reproduction Interdite, 65.5 × 79 cm, 1937, René Magritte, Huile sur toile,
Musée Boijmans Van Beuningen

EXPOSITION : DE L'ART ET DES IDÉES

Le Club des Artistes Plasticiens Libanais (CAPL) a eu l'honneur d'organiser une exposition collective exceptionnelle intitulée "De l'Art et des Idées", à l'occasion de la journée mondiale de l'art et du centenaire de Charles Aznavour. L'événement s'est tenu le Samedi 13 Avril 2024 au CAPL Art Center, réunissant un public passionné et des admirateurs fervents du légendaire artiste. Présentée avec élégance par la journaliste Rania Diab Naffah, cette exposition a offert une exploration fascinante de l'univers créatif des artistes plasticiens libanais, mettant en lumière la richesse et la diversité de leur vision artistique.

En résonance avec la célébration de la carrière exceptionnelle de Charles Aznavour, les œuvres exposées ont exploré les thèmes de l'art et des idées, reflétant à la fois la profondeur de la musique et des paroles du grand chanteur et les perspectives contemporaines des artistes.

Parmi les pièces phares de cette exposition, un tableau remarquable réalisé par l'artiste Jean-Marie Kassab se distingue particulièrement.
Représentant la célèbre chanson "Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes", cette œuvre rend un vibrant hommage à l'influence inoubliable du chanteur sur le monde de l'art et de la culture. Le CAPL Art Center a ainsi été le théâtre d'une rencontre sublime entre la créativité des artistes plasticiens libanais et l'influence intemporelle de Charles Aznavour, soulignant le pouvoir de l'art à transcender les frontières et les générations. Cette célébration artistique a non seulement honoré le centenaire d'un géant de la musique mais a également enrichi le dialogue entre les arts visuels et la musique.

CAPL

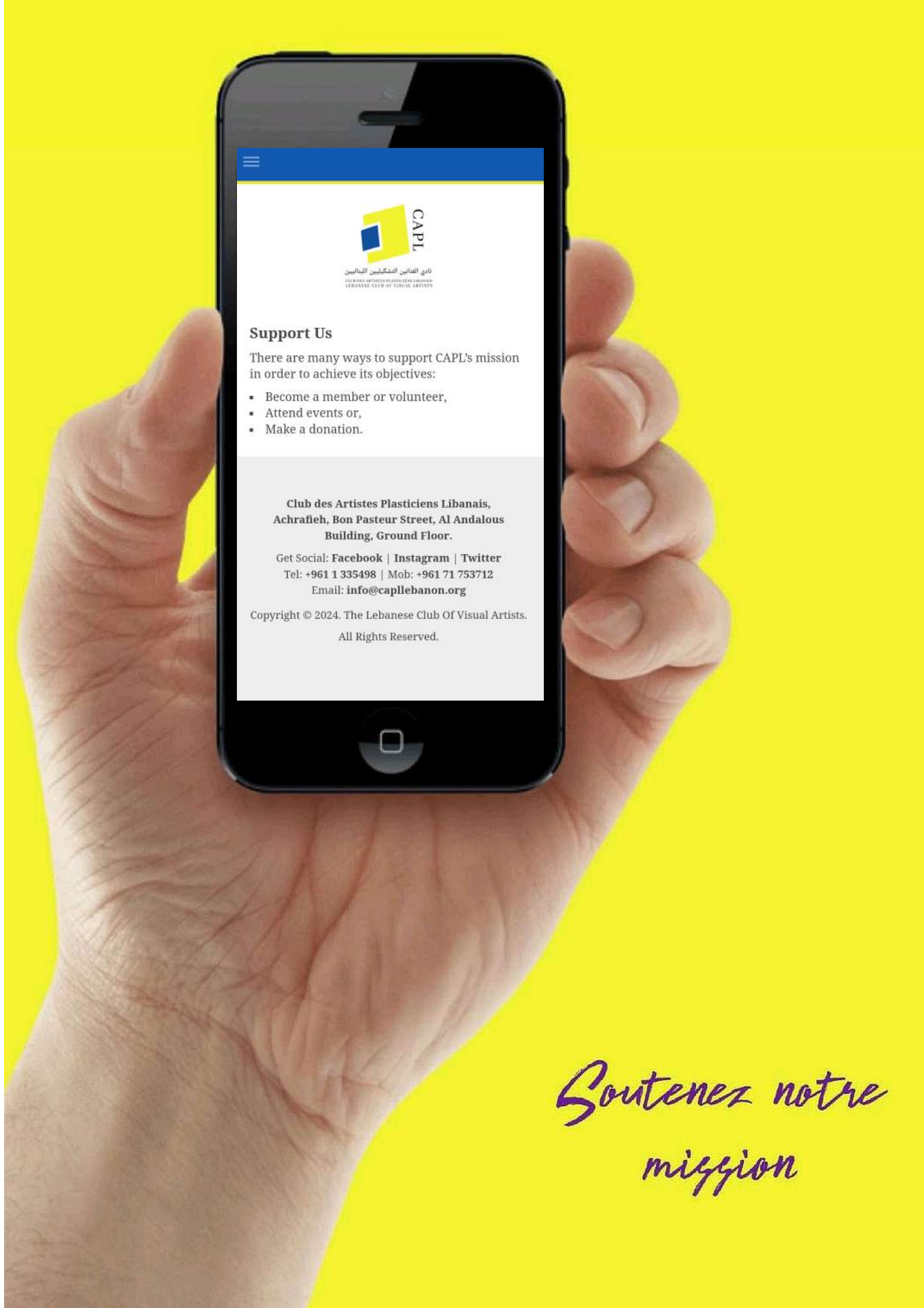
نادي الفنانين التشكيليين اللبنانيين

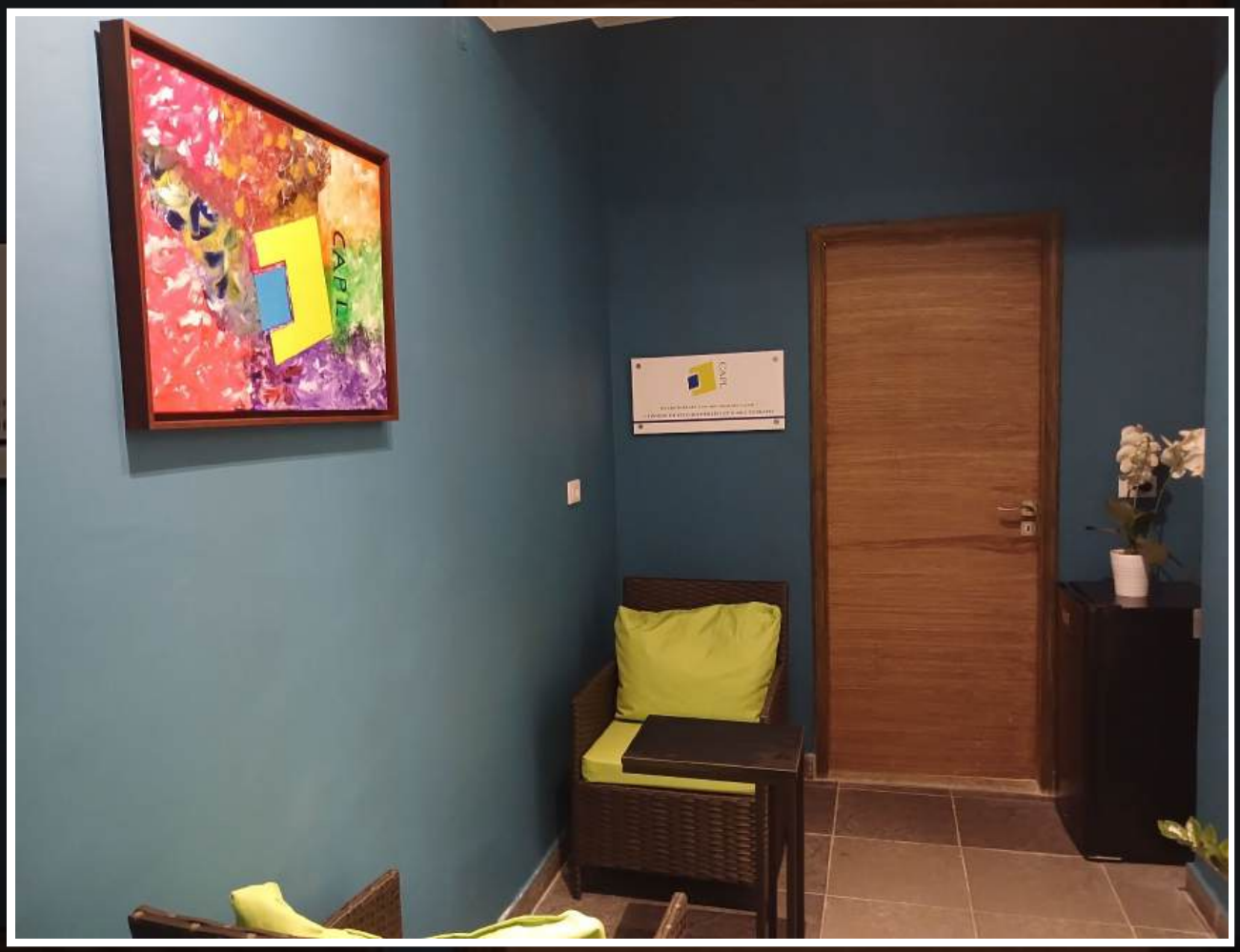
CLUB DES ARTISTES PLASTICIENS LIBANAIS
LEBANESE CLUB OF VISUAL ARTISTS

Promoting Art.
Embracing Culture.
Supporting Mental Health

CAPL is a non-profit organization founded in 2019 and based in Beirut, Lebanon. Our mission is to make art and culture accessible to everyone through a variety of cultural events, exhibitions, and publications that support and promote artistic initiatives. In addition to our cultural efforts, CAPL is dedicated to enhancing mental health through our psychotherapy and art therapy clinic. By supporting CAPL, you are helping us to foster creativity, support cultural initiatives, and provide crucial mental health services. Your contribution is essential to sustaining our diverse and impactful programs. Join us in our commitment to enrich lives through art and culture.

SUPPORT OUR MISSION !

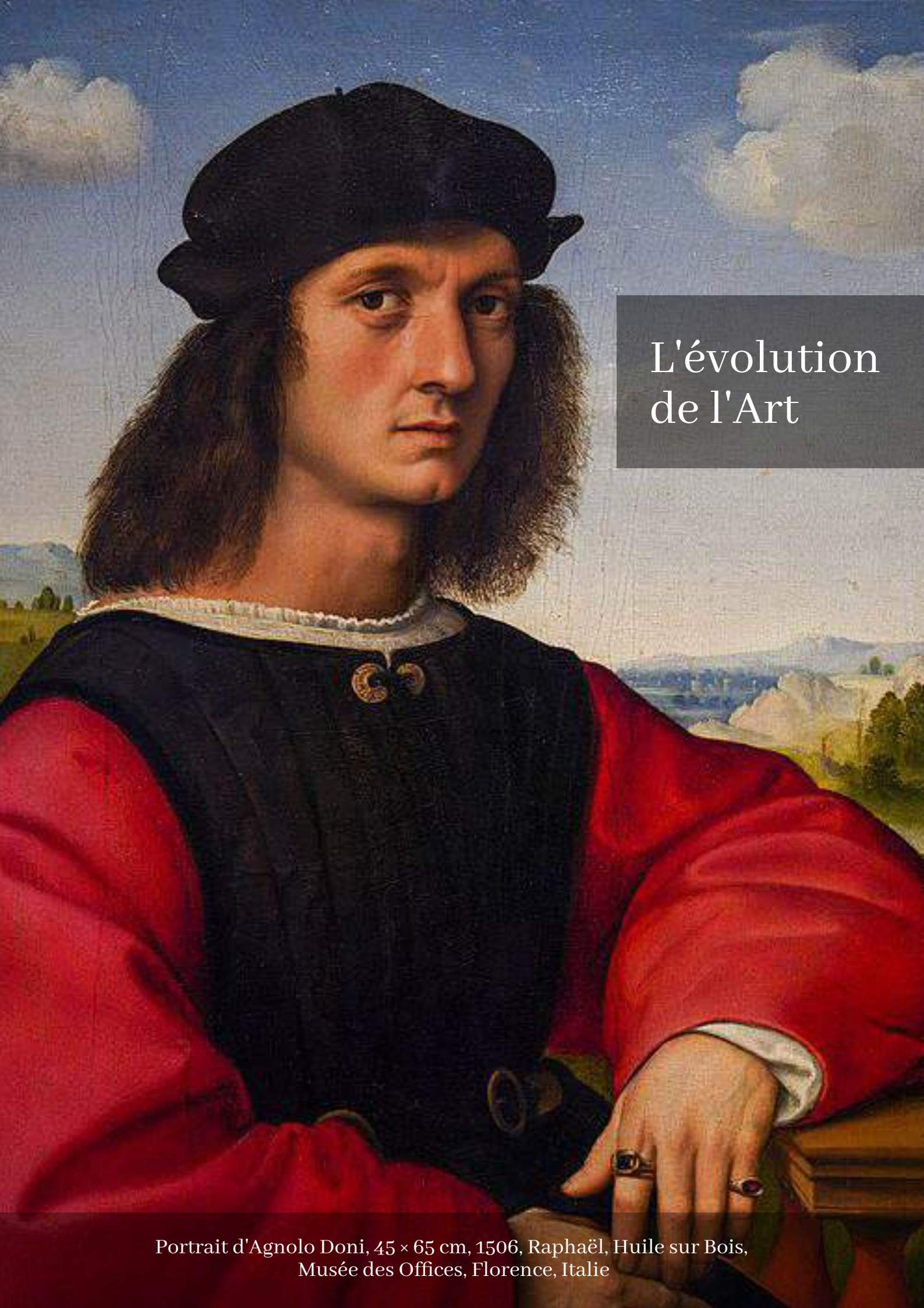

CAPL
نادي الفنانين التشكيليين اللبنانيين
Support Us
There are many ways to support CAPL's mission in order to achieve its objectives:
Become a member or volunteer,
Attend events or,
Make a donation.
Club des Artistes Plasticiens Libanais, Achrafieh, Bon Pasteur Street, Al Andalous Building, Ground Floor.
Get Social: Facebook | Instagram | Twitter
Tel: +961 1 335498 | Mob: +961 71 753712
Email: info@capllebanon.org
Copyright © 2024. The Lebanese Club Of Visual Artists.
All Rights Reserved.
Soutenez notre mission



CAPL's Clinic for Psychotherapy and Art Therapy

Because Art Heals Minds!

L'évolution de l'Art



Portrait d'Agnolo Doni, 45 × 65 cm, 1506, Raphaël, Huile sur Bois,
Musée des Offices, Florence, Italie

L'Évolution de l'Art à Travers les Générations : Un Parcours Éternel

L'art, dans toutes ses formes, est un reflet de l'évolution de l'humanité. À travers les générations, il a su se réinventer, capturant les préoccupations, les aspirations et les transformations sociales de chaque époque. De la préhistoire à l'ère numérique, l'histoire de l'art est une fascinante chronique de la créativité humaine, marquée par des mouvements, des révolutions et des métamorphoses.

L'aventure artistique débute avec les premières expressions humaines. Les peintures rupestres des grottes de Lascaux et de Chauvet, véritables témoignages de la vie préhistorique. Ces œuvres primitives, chargées de symbolisme et de mysticisme, ont ouvert la voie à l'art de l'Antiquité, où les civilisations égyptiennes, grecques et romaines ont développé des styles et des techniques qui allaient poser les fondations de l'art occidental. Les sculptures en marbre, les fresques et les mosaïques de cette période, sont des preuves de l'importance accordée à l'harmonie, la proportion et la beauté idéalisée.
Le Moyen Âge, avec son art religieux et ses enluminures médiévales, reflète une époque où l'art avait principalement des objectifs spirituels et éducatifs. Cependant, la Renaissance marque une rupture décisive avec cette tradition. Certains artistes comme Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, réintroduisent la perspective, le réalisme et l'étude de l'anatomie humaine dans leurs œuvres, révolutionnant la manière dont l'art représente le monde. Cette période est une valorisation de l'individu et de la nature, propulsant l'art vers une nouvelle compréhension de la beauté et de la réalité.

Le XIXe siècle et le début du XXe siècle sont marqués par une série de révolutions artistiques. L'impressionnisme, avec Monet et Degas, rompt avec les conventions académiques en privilégiant la lumière et la couleur sur le détail rigide. Les mouvements successifs, comme le fauvisme, le cubisme et le surréalisme, explorent de nouvelles façons de voir et de représenter le monde, mettant l'accent sur l'abstraction, la subjectivité et l'exploration des subconscients. Ces innovations marquent une prise de distance audacieuse par rapport à la réalité objective, ouvrant la voie à une multiplicité de formes d'expression.

Le XXIe siècle continue d'élargir les horizons de l'art avec l'émergence de nouvelles technologies. L'art numérique, la réalité virtuelle, et les installations interactives remettent en question les frontières traditionnelles entre l'artiste et le spectateur. Les œuvres contemporaines, souvent influencées par les problématiques sociales et politiques actuelles, utilisent les outils numériques pour engager le public d'une manière immersive et dynamique. Cette époque est caractérisée par une interconnexion mondiale qui permet aux artistes d'explorer des thèmes universels tout en expérimentant des formes nouvelles.
L'évolution de l'art à travers les générations est un reflet de notre propre évolution en tant que société. Chaque époque apporte son lot de questionnements, d'innovations et de révolutions qui façonnent le paysage artistique. L'art reste un témoignage vivant des changements sociaux, culturels et technologiques, capturant l'essence de chaque évènement.

Par Léa Azar

RÉFLEXION ARTISTIQUE

Rabbit, 104.1 × 48.3 cm × 30.5 cm, 1986, Jeff Koons, Acier inoxydable, Collection Privée

L’Art est-il Mort ? Une Réflexion sur la Vitalité de la Création

"Peut-on encore parler d’art avec des œuvres produites par des machines ?"

Par Simon Haddad

L’art, cette quête intemporelle de l’expression humaine, est souvent mis à l’épreuve par des questionnements qui oscillent entre admiration et scepticisme. La question lancinante « L’art est-il mort ? » traverse les âges, des critiques des avant-gardes aux débats contemporains. Elle se nourrit d’une tension entre innovation et tradition, entre le sublime et le banal. Pour appréhender cette question, il est essentiel d’explorer ce que signifie « être vivant » dans le contexte de l’art. Historiquement, chaque période de l’histoire de l’art a été marquée par une remise en question des normes établies. Au début du XXe siècle, les avant-gardes telles que le cubisme et le surréalisme ont ébranlé les conventions, prouvant que l’art était loin d’être un domaine figé. Aujourd’hui, face à l’émergence de la technologie numérique, de l’art généré par l'intelligence artificielle et de l’art conceptuel, le débat renaît sous une forme nouvelle.

L’art traditionnel, avec ses chefs-d'œuvre classiques, semble souvent être en décalage avec les expressions modernes. Les maîtres du passé ont légué des œuvres empreintes d’une beauté et d’une technique inégalées, mais ce patrimoine est-il en train de devenir dépassé ? Cette question, loin d’être une condamnation, incite plutôt à une réflexion sur la manière dont l’art évolue. L’apparition des nouvelles technologies et des médias numériques a transformé la manière dont nous créons et consommons l’art. Des installations interactives aux œuvres d’art virtuel, ces innovations ont ouvert des perspectives fascinantes mais aussi déroutantes. Les œuvres générées par des algorithmes ou les créations en réalité augmentée soulèvent des questions sur l’authenticité et la nature même de la créativité. Peut-on encore parler d’art avec des œuvres produites par des machines ? La réponse semble être un oui nuancé, où l’humain reste le guide dans ce territoire numérique inexploré.

L’art contemporain ne se contente pas de suivre les chemins tracés ; il les réinvente. La performance, l’art conceptuel et la pratique participative témoignent d’une vitalité inédite. Les artistes abordent des sujets sociopolitiques, explorent des identités fluides et remettent en question les structures de pouvoir à travers des médiums variés. Ce dynamisme et cette réactivité aux enjeux contemporains sont des preuves irréfutables que l’art est loin d’être mort ; il se transforme et se redéfinit continuellement.

En outre, le débat sur la mort de l’art reflète souvent une méconnaissance des formes d’art émergentes. Le monde de l’art est vaste et diversifié. Les jeunes artistes, à la croisée des chemins entre tradition et modernité, contribuent à redéfinir ce que l’on considère comme «vivant».
Les expositions artistiques d’aujourd’hui, les festivals d’art urbain et les performances immersives montrent que l’art est un champ d'expérimentation et de découverte perpétuelle.

L’art, loin de mourir, est en pleine mutation. Il évolue, s’adapte et réinvente ses formes pour rester pertinent dans un monde en perpétuel changement. L’interrogation sur sa « mort » est davantage un reflet des inquiétudes vis-à-vis du changement et du progrès.
En réalité, l’art est un organisme vivant qui, malgré les turbulences, continue de capturer et de communiquer l’essence de l’expérience humaine. Ce qui importe n’est pas de savoir si l’art est mort, mais de reconnaître sa résilience et son pouvoir à se réinventer en permanence.

La Dame à l'Hermine, 54 × 39 cm, 1488, Léonard De Vinci, Huile sur panneau de bois, Musée National de Cracovie, Cracovie, Pologne

EXPRESS YOUR CREATIVITY

With

Like

ARTIST